

中西小說理論要義

張健・謝綉華 著

文史哲學集成
文史哲出版社印行

中西小說理論要義

張 健・謝 綉 華 著

文 史 哲 學 集 成
文史哲出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

中西小說理論要義 / 張健,謝綉華著. -- 初版.

— 臺北市：文史哲，民 93

面：公分. -- (文史哲學集成；488)

含參考書目

ISBN 957-549-563-2 (平裝)

1.小說 — 評論

812.78

93011388

文史哲學集成

488

中西小說理論要義

著 者：張 健 · 謝 綉 華
出 版 者：文 史 哲 出 版 社

<http://www.lapen.com.tw>

登記證字號：行政院新聞局版臺業字五三三七號

發 行 人：彭 正 雄

發 行 所：文 史 哲 出 版 社

印 刷 者：文 史 哲 出 版 社

臺北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵政劃撥帳號：一六一八〇一七五

電話 886-2-23511028 · 傳真 886-2-23965656

實價新臺幣二二〇元

中 華 民 國 九 十 三 年 (2004) 六 月 初 版

著財權所有·侵權者必究

ISBN 957-549-563-2

自序

本書係由六篇論文所構成。

其中〈中國古典小說理論論要〉是本人根據個人教學研究及前人研究成果所合成的一篇綜合性論文，由此可以洞悉中國歷代關於古典小說的理論及重要批評之內涵。

〈《二十世紀世界小說理論經典》面面觀〉一文，乃是我的高足謝綉華根據中國社會科學院外國文學研究所呂同六主編的一部巨著（分上下兩冊）所作的論述，包涵頗為廣泛，陳述亦相當清楚。文成後我曾予以仔細修訂及補充。

此外，〈中西小說發展過程中的一些歧異現象〉一文，原係本人在中華民國比較文學學會學術演講會上的講稿，事後又經一再修改而完成者。

附錄三論文，一為《張愛玲新論》（書泉出版社版）之緒餘，一為我應邀參加北京大學 2000 年所舉辦的「金庸小說國際學術研討會」時宣讀的論文，一為我在 2001 年參加中山大學的「當代文學學術會議」所發表的論文。三文雖非小說理論，乃小說評論之作，故錄刊於此。

2 中西小說理論要義

綉華是中國文化大學中國文學研究所的一位優秀研究生，秀外慧中，天資穎悟，又肯努力，我擔任她的指導教授，時予開導督促，不斷精進，前途可期。特此誌謝及誌慰。

張 健

2004 年 6 月於華岡中研所

中西小說理論要義

目 錄

自 序	1
中國古典小說理論論要	張 健 9
壹、中國最早的小說理論	9
貳、中國古典小說理論的發皇	9
參、李贄、葉晝的主要理論	11
一、小說的真實性	11
二、人物形象	12
三、小說藝術的形式美	13
肆、馮夢龍的小說理論	14
伍、金聖歎的小說理論	15
一、小說的社會批評性	15
二、小說與歷史的區別	15
三、作家靈感論	16

四、人物典型論	16
五、小說情節論	19
六、小說語言論	20
陸、毛宗崗的歷史小說觀	20
一、小說人物論	22
二、小說結構論	23
柒、張竹坡的小說觀	24
一、小說的社會批判性	24
二、小說的美學風貌	25
三、人物個性化的內涵	27
四、重視小道具的作用	28
五、善用「白描」	29
六、善用「閑筆」	31
七、用筆精確	32
八、小說中的時間	32
捌、脂硯齋的小說理論	33
一、談情論	33
二、藝術真實性	34
三、典型人物的理想性	35
四、人物性格的複雜性	36
五、小說形象的缺陷美	37
六、作者身經目睹	37
玖、梁啓超的小說觀	39

一、小說的社會作用·····	39
二、兩種境界·····	41
三、小說的藝術感染力·····	42
拾、黃摩西論小說的創作規律·····	42
拾壹、夏曾佑的五難說·····	43
拾貳、林紓的小說理論·····	44
拾參、王鍾麒的小說理論·····	45
拾肆、王國維的小說理論·····	45
小 結·····	47
《二十世紀世界小說理論經典》面面觀·····謝 綉 華·····	49
前言·····	49
壹、小說的技巧·····	51
一、人物內心的畫面應該完全戲劇化·····	51
二、主題的呈現應具備道德與場景兩大屬性·····	53
三、小說家的想像力為小說中不可或缺·····	55
四、人物與對話是生動情節的要素·····	58
五、小說時間的流動應隨過去與現在跳躍·····	60
六、空間的移動便是時間的流動·····	64
七、不同敘事人稱的使用帶領讀者閱讀·····	64
八、敘述的句式由短句轉變成長句·····	65
九、小說的結構應變化不定·····	65
十、小說的功能在表現部份的意識型態·····	65
貳、小說的人物·····	67

一、是小說家同現實結合的產物·····	67
二、主角的創造反映了現實的活人·····	71
三、次要的人物直接取材於生活·····	74
四、小說家於創作時運用不同類型的人物·····	75
參、小說的類型·····	76
一、歷史小說是複製歷史情味的創作·····	77
二、傳記與小說差別在內心獨白的呈現與否·····	78
三、短篇小說的理解·····	79
四、關於長篇小說·····	84
五、新小說與現實·····	91
肆、小說理論宣言·····	94
一、想像力與神奇縱橫的魔幻現實·····	95
二、要求讀者參與作品的現代小說·····	95
三、改變文學語言的未來小說道路·····	103
四、隱喻和轉喻的現代主義小說語言·····	105
五、純粹精神無意識活動的超現實主義·····	108
伍、小說的藝術·····	111
一、洞悉周圍的事物·····	111
二、和諧對稱的架構·····	113
三、節奏流暢易懂·····	114
四、一氣呵成的開頭、書名與創作動機·····	117
五、藝術與現實的五十四條格言·····	120
陸、小說家談創作·····	124

一、安德烈·別雷〈我們怎樣寫作〉……………	124
二、威·騷·毛姆〈論小說寫作〉……………	129
三、加西亞·馬爾克斯〈與略薩談創作〉……………	134
四、馬克斯·弗里施〈弗里施談話錄〉……………	138
五、君特·格拉斯〈談文學〉……………	142
六、米蘭·昆德拉〈米蘭·昆德拉訪談錄〉……………	144
七、克洛德·西蒙〈與記者談小說創作〉……………	148
八、巴爾加斯·略薩〈靈感來得很慢〉……………	149
中西小說發展過程中的一些歧異現象……………張 健……………	155
苦澀的〈茉莉香片〉……………張 健……………	163
《連城訣》的主題、人物與情節……………張 健……………	169
一、主題……………	169
二、人物……………	172
三、情節……………	177
唐捐小說中的詩意語言－以〈感應〉為例……………張 健……………	179

8 中西小說理論要義

中國古典小說理論論要

張 健

壹、中國最早的小說理論

中國最早的小說理論出於漢代，但頗為簡略。

一、漢書藝文志序：「小說家者流，蓋出於稗官，街談巷語，道聽塗說者之所造也。」

二、桓譚的《桓子新論》：「小說家合叢殘小語，近取譬喻，以作短書，治身理家，有可觀之詞。」

都只涉及「小說」的內容及創作源起。而且他們所說的「小說」，性質近於傳說和說教，還不能算是一種很正式的文學作品。

貳、中國古典小說理論的發皇

明代以前，中國古典小說已經經歷了古代神話傳說、魏晉南北朝志怪志人小說、唐代傳奇、宋代話本小說等階段。但是一直

到明代萬歷年前後，中國古典小說美學才真正開始發展起來。在明末清初以及後續的年代中，中國古典小說理論達到了鼎盛時期。其原因有四：

第一，宋代以後，中國古典小說有很大的發展。到了明代，在小說藝術的創作方面積累了極為豐富的經驗。這種藝術創作的經驗，必然要求得到理論上的反映，從而大大推動了小說美學的發展。

第二，明代中葉以後，資本主義興起，城市新興的市民階層也日益壯大。與這種資本主義的萌芽和市民階層的發展相應，在文學領域和美學領域出現了一股現實主義、人文主義的思潮。以李贄為主要代表的思想自由的潮流，給了人們新的理論和眼界，因之，歷來對小說的輕視態度改變了，人們開始認識到小說在文學上的價值，並且開始把小說作為一種審美創造活動來作理論的研究和探討。

李贄提出了「童心說」，他認為「童心」就是「真心」或「赤子之心」。他認為文學作品總是作者的真摯感情的流露，故如果作者本人的感情是虛偽矯飾的，他就不可能寫出感人至深的作品來。他認為只有具有真情感的「童心」，才能寫出「天下之至文」。為了保持「童心」，李贄反對用封建禮教的統一規範來扼殺每個人的個性，他主張只有「好察」「百姓日用之邇言」，才能夠保持「童心」。根據「童心說」，他肯定了小說在文學領域中的價值。

第三，明代萬歷年前後出現的小說評點（前始於宋末的劉辰

翁），為小說美學提供了一種自由的形式。在小說評點中，不但發表了對某部小說的評論，而且發表了對於小說的一些理論上的見解。小說評點既可以對讀者的閱讀欣賞進行指導，又可以對作家的創作經驗進行總檢驗；既可以對作品總體進行美學評價，又可以對作品的細部進行具體的藝術分析；既可以從各個角度議論作品本身的得失，又可以結合作品的評論，探討各種美學理論問題。小說評點使中國古典小說理論得到更自由的表現方式，因而促進了中國古典小說美學的發展。

第四，恰逢中國文化史上百花並放、百家齊鳴的時世——梁啟超等稱之為中國的文藝復興時代，小說理論亦應運而孳長。

參、李贄、葉晝的主要理論

在中國古典的小說美學發端時期，代表人物則是李贄、葉晝、馮夢龍。他們提出的小說理論，主要有下列幾點：

一、小說的真實性

什麼是小說所要求的真實性？是毛宗崗說的「真而可考」的真實？

李贄（一五二七——一六〇二年）、葉晝把「逼真」、「傳神」等範疇作為評價小說的最基本的美學標準。葉晝強調的小說的真實性，主要是要求小說寫出社會生活、社會關係的情理，然

而並不排斥藝術虛構。換句話說，葉晝說的「逼真」、「肖物」、「傳神」，都是要求寫出社會生活的「真情」，而絕不是要求「實有其事」、「實有其人」。

他們所講的小說的真實性，雖未必實有其事其人，但必須是情理所必有，即我們通常所說的「合情合理」。情即人情，指人類固有的帶普遍性的情感和情慾；理即物理，為事物存在和發展的客觀規律。一切藝術虛構只要符合這個「情理」即合乎生活的必然性、規律性，那麼假的也就成了真的。「合情合理」成了中國古典小說理論評騭小說的一個最基本和最重要的標準。

要而言之，小說家在真實生活的基礎上，經過合乎情理的藝術虛構，最終還得通過藝術描寫，達到藝術真實的境地。

葉晝還提出了一個藝術的永恆性問題。按照他的看法，好的小說具有不朽的價值，永恆的生命。他認為小說藝術的生命力就在於它真實地反映了社會生活的情狀，小說家的虛構是以社會生活為基礎的，小說家如果脫離社會生活，也不可能寫出好的小說。他的看法，為中國古典小說美學奠定了寫實主義的基礎。

二、人物形象

中國古代小說批評較早就把塑造具有獨特性格的人物典型作為小說創作的重心。特別是明代中葉以後，隨著資本主義的發展，個性的因素也得到發展，個人的遭遇、個人的命運、個人的性格開始受到重視。就是李贄所說的「天生一人，自有一人之用」。這種個性解放的思想，構成了中國古典小說美學強調人物描寫個

性化的時代背景。

葉晝在其評《水滸傳》的文章中就已初步接觸到人物的個性化問題，他提出的所謂「同而不同處有辨」，所謂「形容刻畫來各有派頭，各有光景，各有家數，各有身分，一毫不差，半釐不混」，正是他對人物個性化的一種概括。還有，他對配角的重視，也是這種看法的反映。

葉晝還分析人物心理描寫，這意味著中國古典小說並不排斥直接的心理描寫。由於心理描寫常常影響人物的性格行爲，所以生動而形象地揭示人物的心理，不僅補充人物外形描繪的不足，更是闡明人物個性的的重要手段。

三、小說藝術的形式美

在小說中，人物性格要靠語言文字來表現，但是葉晝認為小說中的語言文字不應該突出自己，反而應該否定自己，讓人物性格突現出來。

照中國古典美學的看法，真正的藝術形式美，不在於突出藝術形式本身的美，而在於通過藝術形式把藝術意境、藝術典型突出地表現出來。

中國古典美學的這個思想，最早見於《莊子·外物》：「言者所以在意，得意而忘言」。後來王弼在《周易略例·明象》中，進一步發揮莊子的這個論點。還有很多文學家和藝術家都認為，藝術的形式美不應該突出自己，而應該否定自己，從而把藝術的整體形象突出地表現出來。例如，鍾嶸在《詩品序》中說，藝術

形式美的過分突出，會損害藝術整體形象的美。又如，在賀貽孫《詩筏》、袁枚《隨園詩話》中，他們都提出藝術形式美只有否定狹隘的自我才能實現自己的看法。

由此可見，真正的藝術形式美不是爲了突出形式美本身，而是使整個藝術形象表現出來。

肆、馮夢龍的小說理論

馮夢龍（一五七四——一六四六年）在《醒世恒言·序》中談到他編寫「三言」的意圖和宗旨：「明者，取其可以導愚也。通者，取其可以適俗也。恒則習之而不厭，傳之而可久。」他闡述了他對小說的社會意義和思想價值之深刻認識。

從這一要求出發，他研究了歷代的小說，認爲通俗小說更有普及性和感染力。他說：「大抵唐人選言，入於文心，宋人通俗，諧於里耳。天下之文心少而里耳多，則小說之資於選言者少，而資於通俗者多。……雖小誦《孝經》、《論語》，其感人未必如是之捷而深也。噫！不通俗而能之乎？」因爲社會上畢竟是文人少而民眾多，故小說多適應群眾的審美需要、審美趣味和文化水準。由於小說的通俗性，使人一聽就懂，當場即有反應，對人的感化、教育作用之「捷而深」，超過了儒家的經典。馮夢龍在《警世通言·序》中舉「里中兒」的故事，他從「里中言」聽了「刮骨療毒」的故事而能鼓起勇氣，「創其指」而「不呼痛」，進一